IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR

ALICANTE 2010

Alicante, 29 y 30 de Junio, 1 y 2 de Julio de 2010
Universidad de Alicante

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

SEDOPTICA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÓPTICA
COMITÉ ESPAÑOL DE COLOR

PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

www.sri.ua.es/congresos/color10

Este libro ha sido debidamente examinado y valorado por evaluadores ajenos a la Universidad de Alicante, con el fin de garantizar la calidad científica del mismo.

Publicaciones de la Universidad de Alicante
Campus de San Vicente s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es
Teléfono: 965903480
Fax: 965909445

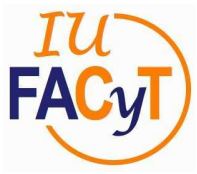
© Varios autores, 2010
© de la presente edición: Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-9717-144-1

Diseño de portada: candelaInk

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El IX Congreso Nacional de Color cuenta con el apoyo de las siguientes entidades:



IX Congreso Nacional de Color
Alicante,
29 y 30 de Junio, 1 y 2 de Julio
Universidad de Alicante

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía
Facultad de Ciencias
Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías (IUFACyT)
Universidad de Alicante

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente	**Francisco M. Martínez Verdú**	*Universidad de Alicante*
Vicepresidente I	**Eduardo Gilabert Pérez**	*Universidad Politécnica de Valencia*
Vicepresidente II	**Joaquín Campos Acosta**	*IFA-CSIC*
Secretaria Científica	**Esther Perales Romero**	*Universidad de Alicante*
Secretaria Administrativa	**Olimpia Mas Martínez**	*Universidad de Alicante*
Secretaria Técnica	**Sabrina Dal Pont**	*Universidad de Alicante*
Tesorero	**Valentín Viqueira Pérez**	*Universidad de Alicante*
Vocal	**Elísabet Chorro Calderón**	*Universidad de Alicante*
Vocal	**Verónica Marchante**	*Universidad de Alicante*
Vocal	**Bárbara Micó Vicent**	*Universidad de Alicante*
Vocal	**Elena Marchante**	*Universidad de Alicante*
Vocal	**Ernesto R. Baena Murillo**	*Universidad de Alicante*

COMITÉ CIENTÍFICO

Natividad Alcón Gargallo	*Instituto de Óptica, Color e Imagen, AIDO*
Joaquín Campos Acosta	*Instituto de Física Aplicada CSIC*
Pascual Capilla Perea	*Universidad de Valencia*
Ángela García Codoner	*Universidad Politécnica de Valencia*
Eduardo Gilabert Pérez	*Universidad Politécnica de Valencia*
José Mª González Cuasante	*Universidad Complutense de Madrid*
Francisco José Heredia Mira	*Universidad de Sevilla*
Enrique Hita Villaverde	*Universidad de Granada*
Luís Jiménez del Barco Jaldo	*Universidad de Granada*
Julio Antonio Lillo Jover	*Universidad Complutense de Madrid*
Francisco M. Martínez Verdú	*Universidad de Alicante*
Manuel Melgosa Latorre	*Universidad de Granada*
Ángel Ignacio Negueruela	*Universidad de Zaragoza*
Susana Otero Belmar	*Instituto de Óptica, Color e Imagen, AIDO*
Jaume Pujol Ramo	*Universidad Politécnica de Cataluña*
Javier Romero Mora	*Universidad de Granada*
Mª Isabel Suero López	*Universidad de Extremadura*
Meritxell Vilaseca Ricart	*Universidad Politécnica de Cataluña*

CÍRCULO CROMÁTICO: DANZA, VIDA Y TECNOLOGÍA

Catalina Quijano Silva[1]
[1] Departamento de Diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Los Andes, Bogotá – Colombia
http://kataki.net, caquijan@uniandes.edu.co

Resumen:
El contenido del texto, planteado para realizar un poster y una conferencia para el IX Congreso Nacional del Color 2010 en la Universidad de Alicante, toma como referencia al proyecto de investigación en curso *"TreintaYDósPuntos; YMedio (32pts&1/2)"***,** que trata sobre *Danza y Notación Musical a través del Diseño* y que fuera uno de los ganadores de la convocatoria 2009 para la financiación de proyectos de investigación y de creación del Departamento de Diseño de la Universidad de Los Andes.
Uno de los fines principales, se formaliza por un espacio de interacción circular que simula al círculo cromático**.** Su visualización materializa una paleta cromática fotográfica de un entorno natural cuya elaboración es el resultado de la captura fotográfica de un mismo entorno trazado por un recorrido circular en el pueblo de Marnay-Sur-Seine (Francia) entre los años 2005 y 2006 y la interfaz explora la notación cromática generada en dos manifestaciones aparentemente opuestas pero ligadas en su relación con el suelo y el equilibrio del cuerpo que se explora en la danza:
1-Una rutina clásica del ballet clásico cuyo recorrido queda planteado en una partitura gráfica (árboles "que bailan" y dejan un registro gráfico de su movimiento).
2-Una representación y relación corporal de la danza butoh cuya interacción corporal genera la iluminación y sonorización del entorno circular (espacio que resulta de la Representación y Acción del cuerpo en escena. Ver imagen 1).

Palabras clave: Círculo Cromático, Naturaleza, Danza, Artes del Tiempo, Tecnología.

INTRODUCCIÓN

Lo Natural dentro de lo Digital

*"El espectáculo en vivo implica una mirada. Pero al reloj se le dice también en inglés <<watch>>, palabra que a su vez designa el acto de mirar, y en francés se dice <<montre>> que lleva a la idea de <<montrer>> es decir mostrar. En las dos lenguas, la hora es asociado a lo visible y al espectáculo: Mirar" *GF*

Se crea un entorno formal, de color, de luz y de sonido a partir de la presencia corporal y la expresión lenta y precisa de la danza butoh (ver imagen 1) en el espacio demarcado por el círculo cromático (2.56m de diámetro) y la creación de partituras gráficas generadas tras una rutina de ballet clásico (ver imagen 2). La precisión del gesto y del movimiento es explorado y reflexionado de manera profunda desde los medios digitales, de carácter multimedial y las interfaces de interacción y se formaliza en color mostrando la misma autonomía que genera el ser humano y su gestualidad en la representación digital y sonora formalizada en color, luz y sonido que provenga también del material más real posible, teniendo en cuenta que los medios digitales son la base para su representación. El espacio planteado cuenta con 32 sensores de presión que actúan como los generadores de la transparencia o solidez del color según el peso de quien baile en el espacio.

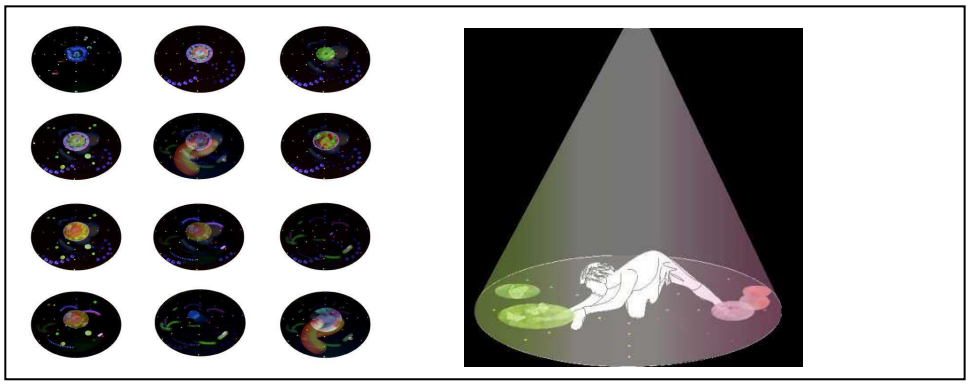


Figura 1. *Resultado Visual del proyecto 32points / Punto de Partida inicial para TreintaYDósPuntos ; YMedio– Ensci, Les Ateliers. París – Catalina Quijano Silva. Proyecto de Grado Master Multimedia en Creación de Nuevos Medios. Corresponde a la Representación generada por la danza butoh en el círculo cromático.*

MATERIALES Y MÉTODOS

Justificación: Relación Cuerpo - Espacio

Tema: Un color real que evoluciona en el tiempo (desde lo Tangible) es registrado de manera fotográfica a lo largo de un año. Se crean Paletas cromáticas que luego formalizan un espacio de interacción accionado por el cuerpo que danza en 32 zonas diferentes. A partir de lo Tecnológico (Espacio Visual y Sonoro), se pretende conservar "la naturalidad del entorno" dando como base que la mezcla cromática de esas 32 zonas cambiarán según el peso de quien baile en esa superficie. Las mezclas se vuelven igual de orgánicas al ser humano…

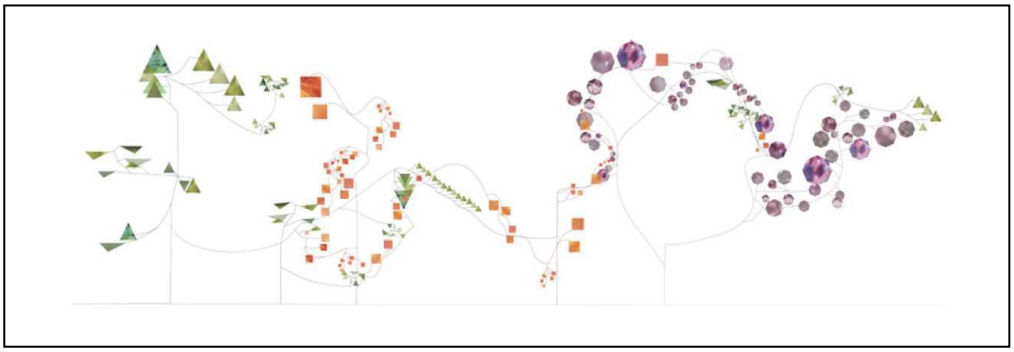


Figura 2 *Concepto de Partitura gráfica musical generada por el cuerpo Generada por el cuerpo*

Objetivo General de la Investigación

Transmitir un mensaje al espectador en la representación espacio-temporal la cual suele ser efímera y se desarrolla principalmente en el presente y a partir del color que genera una partitura o un espectáculo en esta especie de instrumento cromático.

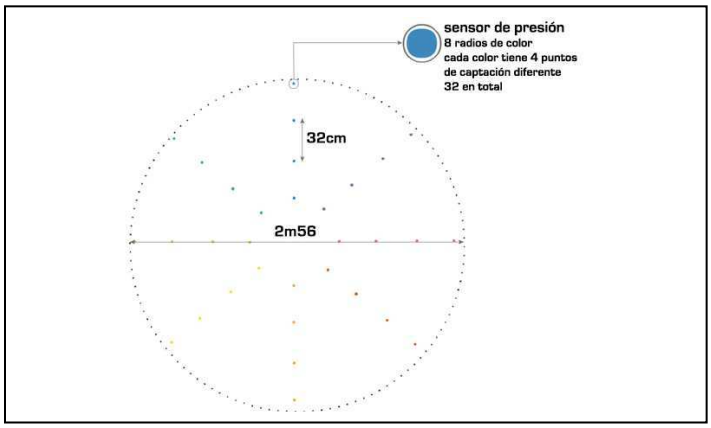


Figura 3 *Descripción de la escena vista en planta*

RESULTADOS DE UNA OBSERVACIÓN

De lo natural y del paso del tiempo desde el color

LA PERMANENCIA DE LO EFÍMERO: Unas paletas cromáticas

*"El ser humano busca controlar su vida. Plantearla y replantear lo que ve y vive. Tal vez para entenderlo. Tal vez para retener algo que sin duda se perderá más rápido de lo que piensa. Y es que pensar en el tiempo remite a Platón cuando dice que "el tiempo es la imagen móvil de la eternidad inmóvil" *GF.*

La danza, más allá de ser una disciplina en la que se retoman o traducen elementos plásticos, es un campo que permite a los seres humanos diseñar movimientos, dinámicas y traducir un imaginario, que para muchos viene del espíritu. Manifiesta la vida y se manifiesta a través de la vida. Es una actividad efímera, que siempre lucha con o contra el paso del tiempo, con la transformación y construye y recrea las inquietudes personales a través de lenguajes que tocan la naturalidad del ser. La danza no está exenta de ser natural pero se reconstruye desde nuestra humanidad. Y hoy en día la tecnología y los nuevos medios no pueden ser un eje diferente sino transversal a través de la construcción digital, abstracta, numérica, donde todo se va desmaterializando en una mayor medida con lo que llamamos evolución.

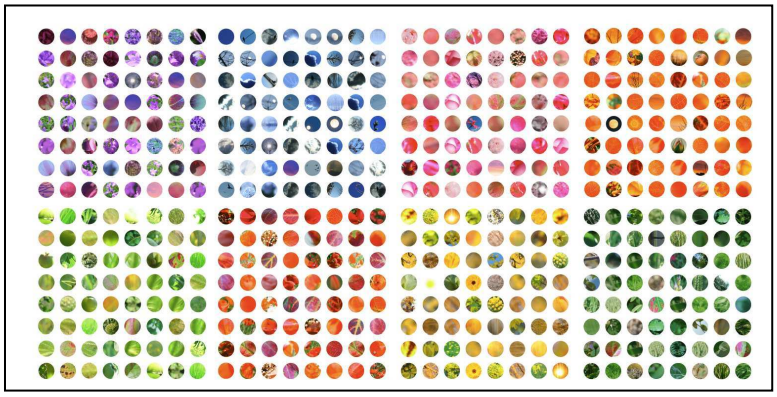


Figura 4 *Paletas Cromáticas. Fotografías Catalina Quijano. 2005-2006 Marnay-sur-Seine, Francia*

Y es que qué mejor para ilustrar un ciclo que la naturaleza misma. Y el color de ésta que se manifiesta por la luz y por la vida misma. Una observación visual y un registro a través de útiles como una cámara fotográfica, permiten ver y observar que el presente es uno sólo, así la noción de ciclos exista. La vida es un juego de transformación. Lo son la danza y la naturaleza. Y son realidades que permiten explorar una manifestación visible que pertenece a un interior. Asimismo considero importante considerar todo el desarrollo tecnológico como una nueva herramienta

natural para los creadores a partir del cual puedan emerger nuevas propuestas y repensar la danza y la naturalidad del presente. Tal vez, que el mismo cuerpo desaparezca y pueda convertirse en algo más grande que una presencia física que puede perecer.

CONCLUSIONES PARCIALES

"La danza es entonces el arte que por excelencia niega la muerte del cuerpo y niega el tiempo (o lo mata o lo precede). El deseo de permanencia del arte se convierte en un anhelo de eternidad, eternidad garantizada por la desaparición del tiempo y colateralmente del cuerpo real. Este cuerpo sin existencia, como sería el del bailarín no muere." GF

El cuerpo, con la tecnología, dan una nueva lectura, que se crea por la abstracción de la materia y lo lleva a uno a un espacio inesperado, donde el tiempo ya no es el mismo. El movimiento pasa a ser visualmente el resultado del imaginario de un creador que reinventan la relación corporal, la cual abstracción, se trabaja en *TreintaYDósPuntos;YMedio (32pts&1/2)* con el color de la naturaleza que permaneció a pesar de lo efímero.

AGRADECIMIENTOS

*Área de Investigaciones del Departamento de Diseño de la Universidad de Los Andes - Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes. - Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes – Grupo IMAGINE http://ag-mox.uniandes.edu.co/imagine/index.php/inicio Laboratorio COLIVRÍ – Universidad de Los Andes. Profesores: Pablo Figueroa y José Tiberio Hernández. - Organizadores Encuentro Internacional de Escuelas de Ballet, La Habana – CUBA - Camilo Nemocón y Carlos Rodríguez: Asistentes de la Investigación en el montaje de interacción. Desarrolladores de la interacción.

REFERENCIAS

[1] FONTAINE,Geisha – "Les danses du temps" *Recherches sur la notion de temps en danse contemporain.* - Centre National de la Danse, Pantin, Paris (2004)
[2] KANDINSKY, Wassily –"Punto y Línea sobre el Plano" - Ediciones Coyoacán, México 2004 (1926)
[3] KANDINSKY, Wassily – "De lo Espiritual en el Arte" - Ediciones Coyoacán, México 2004 (1912)